

キーツとスペンサー†

山 内 正 一

イギリス・ロマン派（特にコックニー詩派）への Spenser の影響が孕む意味を、Keats をケーススタディーとして考察する。Keats に対する Spenser の影響の経路は三つある。まず、Spenser の原詩からの直接的影響。次に、18・19世紀の詩人たち（James Thomson、James Beattie、Mary Tighe）の Spenser 風作品からの影響。最後に、コックニー詩派に連なる詩人のメンターたち（William Hazlitt、Leigh Hunt、Charles Cowden Clarke）を通しての影響。詩人 Keats の成長の軌跡は、表面的にはこれらの影響の修正、影響からの脱却という形をとる。だが、この意識的な「脱却」の試みは直線的に進まず、逡巡と試行錯誤を特徴とする螺旋運動がそこには生じる。この現象の原因は、Keats 詩と Spenser 詩の深部における同質性に求められる。このことを明らかにするために、ふたつのテーマ（夢・ヴィジョン観と女性観）を手掛かりに、両詩人の作品の類縁性を論じる。

（一）

Spenser の影響が取りざたされることの多いイギリス・ロマン派詩人の中でも、Keats ほど Spenser との縁が深い詩人はいない。そのことは、Keats の詩人としての活動が Spenser の *The Faerie Queene* の模倣（四つの Spenser 連）で始まり、*The Faerie Queene* の改作（ひとつの Spenser 連）で幕を閉じるという、象徴的な出来事に良く表れている。この事実に着目した批評家のひとり、Karel Stepanik の次の発言は注目に値する。

Spenserian inspiration . . . was at its strongest in Keats's earlier poetry (1814-1817) though . . . it did not cease to manifest itself even in Keats's latest productions . . .

What strikes us most strongly about the effect of Spenser's poetry on Keats's thought and art is the capacity of Keats to retain, and express, his own personality, intellectual, temperamental and artistic, from the first to the last poem that might be argued to have been, however slightly, inspired by Spenser . . . all prove that Spenser was to Keats an example to emulate, rather than to imitate. (Stepanik, p. 49)

Keats に対する Spenser の影響が主に初期の Keats の作品に——最後期の作品にもその痕跡は認められるが——強く見られること。この「影響」が Keats による一方的な先輩詩人の模倣に終わらなかったこと。むしろ、Keats が「おのれの知的・気質的・芸術的な個性を保持し、それを表現する力」を一貫して発揮したこと。つまり、Keats にとって Spenser は模倣の相手というよりも競争相手（“an example to emulate”）であったこと。最初の点を除けば、これらの指摘はいずれも正鵠を得ている。しかし残念ながら、Stepanik の論考は Keats の初期作品に焦点を当てたものであるために、Keats を Keats たらしめている1819年の成熟した作品群（*The Eve of St. Agnes*、*Odes*、*Lamia*など）の考察という点では物足りなさが残る。実は、それらの作品群にこそ初期作品に勝るとも劣らぬ、Spenser の影響——より内面化され、複雑化した影響——が潜んでいるからである。Keats は詩人として成熟するにつれて徐々に Spenser の影響から脱却した、という通説に反して、ふたりの詩人の関係は時間の経過とともにますます強固なものとなる。このことを証明するために、まず手始めに、Keats の詩作活動の始まりと終わりを告げる、くだんのふたつの Spenser 連作品を突き合わせてみたい。すると、Keats の Spenser 受容のあり方の進化／深化という観点から、興味深い事実が浮かび上がってくる。

まず、最初期の Spenser 連作品 4 連からその一部を引用する。これは後に『1817年詩集』に収載されることになる詩である。

[. . .]

By many streams a little lake did fill,
Which round its marge reflected woven bowers,
And, in its middle space, a sky that never lowers.

[. . .]

Ah! could I tell the wonders of an isle
That in that fairest lake had placed been,
I could e'en Dido of her grief beguile;
Or rob from aged Lear his bitter teen:
For sure so fair a place was never seen,
Of all that ever charm'd romantic eye:
It seem'd an emerald in the silver sheen

Of the bright waters; or as when on high,
Through clouds of fleecy white, laughs the cerulean
sky.
(*Imitation of Spenser*, 7-9, 19-27 [Written early in
1814]. 下線筆者)

木陰に囲まれた小さな湖に浮かぶ、このうえなく美しい小島。周囲の木陰(“woven bowers”)と天国を思わせる青空(“the cerulean sky”)とを湖面に映す湖。これは *The Faerie Queene* に繰り返し現れる「地上の楽園」のヴァリエーションである。“so fair a place was never seen, / Of all that ever charm'd romantic eye”という詩句中の“romantic eye”に見られる通り、この時期の Keats には Spenser 作品の魅惑(“the wonders of an isle”)に感覚を魅了された(“charm'd”)詩人の姿が見てとれる。

これに対して、Keats の絶筆となったもうひとつの Spenser 連では、感覚美に溺れる詩人の姿は影を潜める。問題は、これをもって、Spenser の影響からの Keats の脱却と言えるかどうかである。この Spenser 連は、おのれの死期に近いことを悟った Keats が恋人 Fanny Brawne のために自分の好みの詩句を選んで印を付けたうえで、彼女に送った Spenser 詩集(おそらく John Bell's 8-volume edition [1778])の中に書き残されたものである。¹ 作中で言及されている Artegall は正義(Justice)の騎士で、Talus はその忠実な従者。Spenser の本歌では、過激な平等主義者である巨人(the Giant)は保守的な貴族主義者の Artegall と従者 Talus に成敗されることになっている(See *The Faerie Queene*, V ii 49-50)。ところが、絶筆となった Spenser 連で Keats はこの関係を逆転させてしまう。

In after time a sage of mickle lore
Yclep'd Typographus, the giant took,
And did refit his limbs as heretofore,
And made him read in many a learned book,
And into many a lively legend look;
Thereby in goodly themes so training him,
That all his brutishness he quite forsook,
When, meeting Artegall and Talus grim,
The one he struck stone blind, the other's eyes wox
dim.
(*In after time a sage of mickle lore*, 1-9 [Probably
written in c. July 1820].)

Keats 批評家たちによれば、ここには大衆を導く平等主義者・民主主義者 the Giant への Keats の強い共感が表れていることになる。いったんは保守体制派の Artegall と Talus に成敗されたはずの「巨人」を生き返

らせ、彼に教育を施して学問と分別を身につけさせ、最終的な勝利者に育て上げる賢者 Typographus はその名(the printed word)が示す通り、Hunt に代表されるリベラル派の‘printing culture’を指す、というのが定説である。² この読みに従えば、詩人としての活動の最終段階で Keats は Spenser に異を唱えるポリティカルな詩人と化したかに見える。はたして、事実はどうであろうか。

筆者は、ここで従来の解釈とは異なる読みを提案したい。民衆を導く平等主義者 the Giant に Keats が共感を抱いていることは、コックニー詩派の一員としてのリベラル Keats の日頃の言動からして明白である。³ この the Giant を Keats の分身と考えてみてはどうであろうか。Keats が自分の身長の高さに強いコンプレックスを抱いていたことはよく知られている。⁴ その彼が自分の願望を the Giant に投影することは人間心理からしてありそうなことだ(ちなみに *The Faerie Queene* [V ii 50. 9]ではこの巨人は“the high aspyring”「高望みをした男」と表現されている)。もしそうであれば、極端に走りすぎて五体を砕かれた巨人(Keats)を蘇らせ、導き、教化する賢人 Typographus が Spenser を指す可能性が生じる。つまり Typographus は、この詩が書き込まれた Spenser 詩集そのもの(the printed word)を指すことになる。では、Spenser (Typographus)に学ぶことで<賢い巨人>となった Keats が、復讐を果たす相手(Artegall / Talus)とはいったい誰であろうか。それは、Keats の初期の Spenser 風作品(『1817年詩集』や *Endymion*)を一方向的に酷評し、Keats を「子供」「こびと」扱いして、詩人として立つ彼の野心を砕こうとした、*Blackwood's Edinburgh Magazine* や *The Quarterly Review* を根城とする保守体制派の批評家たちである。彼らの Keats 評はかくのごときものであった――

In this exquisite piece [i.e., the sonnet, *Addressed to Haydon*] it will be observed, that Mr Keats classes together Wordsworth, Hunt, and Haydon, as the three greatest spirits of the age, and that he alludes to himself, and some others of the rising brood of Cockneys, as likely to attain hereafter an equally honourable elevation . . . No wonder that he who could be guilty of this [i.e., Keats's act of comparing Hunt with Wordsworth] should class Haydon with Raphael, and himself with Spencer [sic] . . . Mr Hunt is a small poet, but he is a clever man. Mr Keats is a still smaller poet, and he is only a boy of pretty abilities, which he has done every thing in his power to spoil.

(From the article No. 4 by ‘Z’ [probably John Gibson Lockhart & John Wilson]; Redpath, pp. 468-69, 471. 下線筆者)

これを見れば、「子供」扱いされ、嘲笑された Keats の無念さが容易に想像できる。

ここで、問題の Spenser 連が恋人への Keats の遺言として位置づけられる詩である点に留意したい。この詩の制作と時を同じくして（1820年7月1日頃）、Keats の名を不朽のものとする『1820年詩集』（*Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems*）が出版されている。とすれば、この Spenser 連には Keats の自負心が——Spenser との親しい交わりを通して培われた、おのれの詩人としての力量への自負心が——秘められていたことが推測される。Keats はこの Spenser 連に理想の自画像を描き込みたかったに相違ない。その自画像とは政治的なりべラル Keats と言うよりは、むしろ、Spenser の訓導によって成長を遂げた賢い大人、すなわち「巨人」Keats である。結論を先取りして言えば、Keats と Spenser の関係は定説（初期の Spenser への愛着から後期の反撥・離反へという関係）とは異なる。ふたりの結び付きは単純で直線的なものではなく、徐々に深まる（高まる）、複雑な曲線状・螺旋状の関係であった。これを表面から俯瞰した場合、ふたりの関係の開始点と終着点はさほど離れていないように見えるかもしれない。だが、内面を注意深く観察すれば、この関係は一貫して厚み（深度と高度）を増し続けているのである。

（二）

Spenser との出会いがもしなかったならば、我々が知っている詩人 Keats は誕生していなかったかもしれない。その Spenser との出会いを用意してくれたのは、Keats の恩師で友人の Clarke、それに文芸評論家の Hunt や Hazlitt たちであった。Clarke の証言によれば、Keats が一番気に入っていた Spenser の詩は祝婚歌 *Epithalamion* の一節（223-37）であっただろう。それは詩人の花嫁が婚礼の祭壇の前に立って司祭の祝福を受ける光景を歌った詩行である。Clarke いわく——

[Keats] was at that time, I should suppose, fifteen or sixteen years old; and at that period of life he certainly appreciated the general beauty of the composition, and felt the more passionate passages; for his features and exclamations were ecstatic. How often have I in after-times heard him quote these lines:—

“Behold, whiles she before the altar stands,
Hearing the holy priest that to her speaks,
And blesses her with his two happy hands,
How the red roses flush up in her cheeks!
And the pure snow, with goodly vermil stain,
Like crimson dyed in grain,

That even the angels, which continually
About the sacred altar do remain,
Forget their service, and about her fly,
Of peeping in her face, that seems more fair,
The more they on it stare;
But her sad eyes, still fastened on the ground,
Are governed with goodly modesty,
That suffers not one look to glance awry,
Which may let in a little thought unsound.”

[*Epithalamion*, 223-37]

That night he took away with him the first volume of the “Faery Queen,” and went through it, as I told his biographer, Mr. Monckton Milnes, “as a young horse would through a spring meadow,—ramping!” Like a true poet, too,—a poet “born, not manufactured,”—a poet in grain,—he especially singled out the epithets, for that felicity and power in which Spenser is so eminent. He hoisted himself up, and looked burly and dominant, as he said,—“What an image that is,—‘Sea-shouldering whales’!”

(Clarke, p. 233. 下線筆者)

Clarke による Spenser からの引用詩句のうち2行（232-33）には強調が施してあり、Keats が特にこの2行に対して強く反応したことが示されている。新婦を見つめる天使たちの飽くことのない眼差しには、Keats の最初期に書かれた Spenser 模倣詩のあの “romantic eye” を思わせるものがある。Spenser の祝婚歌の主人公が湛える美（肉体的な美と精神的な美）に注がれる Keats の “romantic eye” の眼差しの強さ、激しさに注目したい。Clarke や Hunt に劣らず、メンターとして Keats の文学趣味を導いた Hazlitt の言葉を借りて、若き詩人の “romantic eye” を魅了したはずの、Spenser 詩の特質をここで確認しておく必要がある。Hazlitt の次の発言は1818年1月20日のものだが、当時、Keats は処女長編詩 *Endymion* 出版のために作品の推敲に余念がなかった。

Spenser, as well as Chaucer, was engaged in active life; but the genius of his poetry was not active: it is inspired by the love of ease, and relaxation from all the cares and business of life. Of all the poets, he is the most poetical If Ariosto transports us into the regions of romance, Spenser’s poetry is all fairy-land He waves his wand of enchantment—and at once embodies airy beings, and throws a delicious veil over all actual objects. The two worlds of reality and of fiction are poised on the wings of his imagination The love of beauty, however, and

not of truth, is the moving principle of his mind; and he is guided in his fantastic delineations by no rule but the impulse of an inexhaustible imagination His versification is, at once, the most smooth and the most sounding in the language It has not the bold dramatic transitions of Shakespeare's blank verse, nor the high-raised tone of Milton's; but it is the perfection of melting harmony, dissolving the soul in pleasure, or holding it captive in the chains of suspense. Spenser was the poet of our waking dreams; and he has invented not only a language, but a music of his own for them. The undulations are infinite, like those of the waves of the sea: but the effect is still the same, lulling the senses into a deep oblivion of the jarring noises of the world, from which we have no wish to be ever recalled.

(From *Lectures on the English Poets*; Hazlitt, pp. 34, 35, 44. 下線筆者)

コックニー詩派を代表する批評家 Hazlitt の目に映る Spenser は、引用文中のキーワードを用いて言えば、“ease”と“enchantment”と“beauty”と“imagination”の詩人、つまり“the poet of our waking dreams”ということになる。現代の Spenser 批評の視点から見れば、ずいぶん偏った見方と言えよう。しかし、Hunt だけでなく Hazlitt さえもがこの様な Spenser の捉え方をしていたところに、イギリス・ロマン派（とりわけ、快楽主義と異教趣味を標榜したコックニー詩派）の本領がある。しかし、ここで見落とせないのは Hazlitt の“The two worlds of reality and of fiction are poised on the wings of his imagination.”という発言である。「現実と非現実のふたつの世界を想像力の翼でもって釣り合いをとりながら描いた詩人 Spenser」という Hazlitt の指摘は、Spenser の読み方という点で *Endymion* を書き上げたばかりの Keats にひとつの洞察を与えたに違いない（ちなみに 1 月 20 日当日の Hazlitt の講演こそ Keats は聞き逃しているが、当時のふたりの親密な関係を考えれば、この種の発言を Keats が耳にする機会は少なかつたはずだ）。とすれば、Spenser の空想的・音楽的・絵画的な感覚美を味わうだけでなく、Keats は Spenser（特に *The Faerie Queene* の作者）がアレゴリーの形で描き出そうとする人間存在の真実（“the world of reality”）をも認識していたはずである。⁵ 考えて見れば、Keats は Spenser 風詩人（“the love of ease”の人）になる以前に、医師（すなわち ‘dis-ease’ = disease の人）になろうとした男である。現実逃避（escapism）と現実直視（realism）という二面性・両面性を宿命的に背負った詩人 Keats の目に Spenser がどのように映ったか、この点を明らかにするのが本論文の狙いである。

Keats の全作品の中でももっとも Spenser 的な作品と言える *Endymion* のテーマを考える際に、「現実と非現実のふたつの世界を想像力の翼でもって釣り合いをとりながら描いた詩人 Spenser」という Hazlitt の指摘は、重要な意味を帯びてくる。Hazlitt の言葉を念頭に置いて、*Endymion* における Keats の Spenser 的特質を——Keats の独自性という視点も交えて——考察してみたい。まず、*Endymion* 執筆と時を同じくする Keats の次の発言に注目しなければならない。

I am certain of nothing but of the holiness of the Heart's affections and the truth of Imagination—What the imagination seizes as Beauty must be truth—whether it existed before or not—for I have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their sublime, creative of essential Beauty—In a Word, you may know my favorite Speculation by my first Book [of *Endymion*] and the little song I sent in my last [Book of *Endymion*] The Imagination may be compared to Adam's dream—he awoke and found it truth However it may be, O for a Life of Sensations rather than of Thoughts! . . . we shall enjoy ourselves here after by having what we called happiness on Earth repeated in a finer tone and so repeated—And yet such a fate can only befall those who delight in sensation rather than hunger as you do after Truth—Adam's dream will do here and seems to be a conviction that Imagination and its empyreal reflection is the same as human life and its spiritual repetition.

(Keats's letter to Bailey, 22 November 1817 [*Letters*, I, 184-85]. 下線筆者)

ここには Keats の“romantic eye”の特質が良く出ている。「思索の生活よりも感覚の生活をおくりたい」（“O for a Life of Sensations rather than of Thoughts!”）という Keats の欲求に応えたのが、「“ease”と“enchantment”と“beauty”と“imagination”の詩人」としての Spenser であった。*Endymion* の作者 Keats は、「人の心の情愛の神聖さ」（“the holiness of the Heart's affections”）と「想像力の真実性」（“the truth of Imagination”）が作品 *Endymion* の中核をなすテーマであることを明言している。*The Faerie Queene* に親しんだ読者ならば、このふたつのテーマが Spenser のアレゴリーの中核に潜んでいることを知っている。たとえば、“the holiness of the Heart's affections”について言えば、the Red Cross Knight に対する Una の愛と苦しみと救いの物語（Book I）を始め、多くの騎士と美女たちの＜愛の試練＞の物語にその典型を見ることが

できる。また“the truth of Imagination”のモチーフについて言えば、Miltonの“Adam’s Dream”(*Paradise Lost*, VIII, 452-90)より以前に「アーサー王子の夢」という形ですでにその原型は*The Faerie Queene*に用意されていた。*The Faerie Queene*全体が未完に終わっているために、はたして「アーサーの夢」が「アダムの夢」(主人公エンディミオンの夢)同様に正夢となつて実現され、“the truth of Imagination”を実証することになるかどうかは不明だが、*The Faerie Queene*全体が、妖精の女王を探し求めるアーサーの「夢」の成就を物語の枠組みとして構築されていることは間違いない。一方、*Endymion*では、地上の若者エンディミオンの“power to dream deliciously”(II, 708)が紡ぎ出す女神シンシアとの夢裡のランデブーがついには現実化し、人格化を果たした若者が女神と結ばれて天上に昇るという形で大団円を迎える。この様に物語の中核的な部分で、KeatsとSpenserにはきわだった類似性が認められる。(このこととの関連で、KeatsのSpenser風作品*La Belle Dame sans Merci*の「騎士」の夢と「アーサーの夢」との著しい相似が想起される。)このことはふたりの詩人の本質的な類縁性を物語っている。ちなみに「アーサーの夢」とは、かくのごときものであった――

For wearied with my sportes, I did alight
From loftie steed, and downe to sleepe me layd;
The verdant gras my couch did goodly dight,
And pillow was my helmett fayre displayd:
Whiles euery sence the humour sweet embayd,
And slombring soft my hart did steale away
Me seemed, by my side a royall Mayd
Her daintie limbes full softly down did lay:
So fayre a creature yet saw neuer sunny day.

Most goodly glee and louely blandishment
She to me made, and badd me loue her deare;
For dearely sure her loue was to me bent,
As when iust time expired should appeare.
But whether dreames delude, or true it were,
Was neuer hart so rauisht with delight,
Ne liuing man like wordes did euer heare,
As she to me deliuered all that night;
And at her parting said, She Queene of Faries hight.

When I awoke, and found her place deuoyd,
And nought but pressed gras where she had lyen,
I sorrowed all so much, as earst I ioyd,
And washed all her place with watry eyen.
From that day forth I lou’d that face diuyn;
From that day forth I cast in carefull mynd,

To seeke her out with labor, and long tyne,
And neuer vovd to rest, till her I fynd,
Nyne monethes I seek in vain yet ni’ll that vow
vnbynd.
(*The Faerie Queene*, I ix 13-15. 下線筆者)

*Endymion*と*The Faerie Queene*の類似性をもうひとつ指摘しておきたい。Keatsが*Endymion*で描き出す<女性の二面性>は、詩人自身の実体験のみならず、彼のSpenser体験とも深い関係があるように思われる。男の愛の対象となるKeatsの女性たちは、男に喜びと救い(salvation)をもたらす女神的存在であると同時に、男に恋ゆえの苦しみと絶望(damnation)を与える魔女的存在でもある(この点ではエンディミオンの恋人シンシアも例外ではない)。*The Faerie Queene*の読者ならば、ここからただちにDuessaやFalse Florimellを連想するに違いない。*Endymion*には、地上の天国と見えて、実は男たちをおびき寄せる地獄的な場所としての、魔女Circeの“a twilight bower”が登場する――

“When I awoke, ’twas in a twilight bower;
Just when the light of morn, with hum of bees,
Stole through its verdurous matting of fresh trees.
How sweet, and sweeter! for I heard a lyre,
And over it a sighing voice expire.
It ceased—I caught light footsteps; and anon
The fairest face that morn e’er look’d upon
Push’d through a screen of roses. Starry Jove!
With tears, and smiles, and honey-words she wove
A net whose thralldom was more bliss than all
The range of flower’d Elysium . . .
[. . .]

“Who could resist? Who in this universe?
She did so breathe ambrosia; so immerse
My fine existence in a golden clime.
She took me like a child of suckling time,
And cradled me in roses. Thus condemn’d,
The current of my former life was stemm’d,
And to this arbitrary queen of sense
I bow’d a tranced vassal: . . .
(*Endymion*, III, 418-28, 453-60. 下線筆者)

Circeの虜となった男たちを破滅させる、この“twilight bower”の原型は、*The Faerie Queene*のかずかずの“bower”——騎士たちをおびき寄せ、破滅に誘う見せかけの楽園——に見いだすことができる。*Endymion*の読者がもしSpenserが描く魔女Acrasiaの“the Bowre of blis”を連想することがなければ、不自然であろう――

Him fortun'd (hard fortune ye may ghesse)
 To come, where vile *Acrasia* does wonne,
Acrasia a false enchaunteresse,
 That many errant knightes hath fowle fordonne:
 Within a wandring Island, that doth ronne
 And stray in perilous gulfe, her dwelling is;
 Fayre Sir, if euer there ye trauell, shonne
 The cursed land where many wend amis,
 And know it by the name; it hight the *Bowre of blis*.

Her blis is all in pleasure and delight,
 Wherewith she makes her louers dronken mad,
 And then with words & weedes of wondrous might,
 On them she workes her will to vses bad:
My liefest Lord she thus beguiled had
For he was flesh: (all flesh doth frayltie breed)
 Whom when I heard to beene so ill bestad
 Weake wretch I wrapt my selfe in Palmers weed,
 And cast to seek him forth through danger and
 great dread.
 (*The Faerie Queene*, II i 51-52. 下線筆者)

上のふたつの引用詩句の下線部に窺える通り、KeatsとSpenserがともに魔女の虜となった男たちの、肉体(“sense”、“flesh”)を具有するがゆえの「弱さ」(肉欲への隷従)を強調している点に注目したい。女神と魔女という、男にとっての女性の両面性が生じるゆえんがここにある。

次に、Spenserには見られないKeatsの独自性にも触れておく必要がある。*Endymion*と*The Faerie Queene*に共通に見られるものとして、＜愛の試練のモチーフ＞を挙げることができる。＜満たされぬ愛ゆえに訪れる絶望＞にいかんか、という恋する男たちが抱えるテーマである(See, for example, *Endymion*, I, 672-705)。Spenserにおいては、キリスト教のモラルに従うことで騎士たちは愛の試練を乗り越えることになる。しかし、伝統宗教による救いを最初から排除するコックニー詩派の作品*Endymion*は、キリスト教とは異なる救済システムを提示することを求められる。このことは、Spenserの“Cave of *Despayre*”とKeatsの“Cave of Quietude”とを比べてみれば、おのずから明らかになる。⁶次の詩句に見られる通り、*The Faerie Queene*の騎士たちが愛の試練ゆえにくぐる洞窟の住人「絶望」(*Despayre*)は、キリスト教の立場から見れば、人に自殺をそそのかす悪魔(“a man of hell”)である。つまりSpenserの“Cave of *Despayre*”は文字通りの地獄なのだ――

From whom retourning sad and comfortlesse,

As on the way together we did fare,
 We met that villen (God from him me blesse)
 That cursed wight, from whom I scapt whyleare,
A man of hell, that calls himselfe *Despayre*:
 Who first vs greets, and after fayre areedes
 Of tydinges straunge, and of aduentures rare:
 So creeping close, as Snake in hidden weedes,
 Inquireth of our states, and of our knightly deedes.

Which when he knew, and felt our feeble harts
 Embost with bale, and bitter byting grieve,
 Which loue had launched with his deadly darts,
 With wounding words and termes of foule reprieve,
He pluckt from vs all hope of dew reliefe,
That earst vs held in loue of lingring life;
 Then hopelesse hartlesse, gan the cunning thiefe
 Perswade vs die, to stint all further strife:
 To me he lent this rope, to him a rusty knife.
 [. . .]

Ere long they come, where that same wicked wight
His dwelling has, low in an hollow caue,
 Far vnderneath a craggy clift ypyght,
 Darke, dolefull, dreary, like a greedy graue,
 That still for carrion carcasses doth craue:
 On top whereof ay dwelt the ghastly Owle,
 Shrieking his balefull note, which euer draue
 Far from that haunt all other chearefull fowle;
 And all about it wandring ghostes did wayle and
 howle.
 (*The Faerie Queene*, I ix 28-29, 33. 下線筆者)

ところがKeatsにおいては、このおどろおどろしい「絶望の洞窟」とは異なり、主人公エンディミオンが愛の試練ゆえにくぐる「静穏の洞窟」(“Cave of Quietude”)は、彼を天国(月姫シンシアとの結婚)へと導く契機を与える場所となる。

There lies a den,
 Beyond the seeming confines of the space
Made for the soul to wander in and trace
Its own existence, of remotest glooms,
 Dark regions are around it, where the tombs
 Of buried griefs the spirit sees, but scarce
 One hour doth linger weeping, for the pierce
 Of new-born woe it feels more inly smart:
 And in these regions many a venom'd dart
 At random flies; they are the proper home
Of every ill: the man is yet to come
Who hath not journeyed in this native hell.

But few have ever felt how calm and well
Sleep may be had in that deep den of all.
 There anguish does not sting; nor pleasure pall:
 Woe-hurricanes beat ever at the gate,
 Yet all is still within and desolate.

[. . .]

Happy gloom!

Dark Paradise! where pale becomes the bloom
 Of health by due; where silence dreariest
 Is most articulate; where hopes infest;
 Where those eyes are the brightest far that keep
 Their lids shut longest in a dreamless sleep.
O happy spirit-home! O wondrous soul!
Pregnant with such a den to save the whole
In thine own depth. Hail, gentle Carian!
 For, never since thy griefs and woes began,
 Hast thou felt so content: a grievous feud
 Hath let thee to this Cave of Quietude.

(*Endymion*, IV, 512-28, 537-48. 下線筆者)

つまり、この洞窟はエンディミオンの救済を用意する
 “Happy gloom! / Dark Paradise” (IV, 537-38) なので
 ある。これは Keats が「キリスト教よりも立派な救済
 システム」(“a grander system of salvation than the
 chryst<e>ain religion”)と呼ぶ、「魂創造システム」(“a
 system of Spirit-creation”)——他力（神）に頼らぬ自
 力救済——を劇化したものにほかならない。Keats いわ
 く——

Call the world if you Please “The vale of Soul-
making” Then you will find out the use of the world
 I say ‘*Soul making*’ Soul as distinguished
 from an Intelligence—There may be intelligences
 or sparks of the divinity in millions—but they are
 not Souls <the> till they acquire identities, till each
 one is personally itself. I[n]telligences are atoms of
 perception—they know and they see and they are
 pure, in short they are God—how then are Souls to
 be made? How then are these sparks which are God
 to have identity given them—so as ever to possess a
 bliss peculiar to each ones [sic] individual existence?
 How, but by the medium of a world like this? This
 point I sincerely wish to consider because I think it
a grander system of salvation than the chryst<e>ain
religion—or rather it is a system of Spirit-creation—

(Keats’s letter to the George Keatses, 21 April
 1819 [*Letters*, II, 102]. 下線筆者)

Endymion は表現と内容の両面において Spenser の強

い影響を窺わせる作品だが、Keats がそこから意識的
 にキリスト教的寓意を排除しようとしたために——出
 来合いの公的救済法を独自の私的救済法で置き換えよ
 うとしたために——アレゴリーという観点からすれば、
 焦点の絞りにくい難解な作品となっている。先に触れ
 た *Blackwood’s Edinburgh Magazine* や *The Quarterly*
Review の批評家たちは、*Endymion* を酷評する際に物
 語の意味・内容を把握することの困難さを一様に指摘す
 るが、この点では彼らにも一理を認めざるをえない。⁷

(三)

Endymion の出版 (1818年 5 月) を間近に控えて、
 原稿の推敲と清書に余念がなかった時期に、Keats は
 Spenser への決別宣言ともとられかねないソネットをふた
 つ書く。ひとつは1818年 1 月22日に書かれた “On Sitting
 Down to Read *King Lear* Once Again” である——

O golden-tongued Romance with serene lute!

Fair plumed Syren! Queen of far away!

Leave melodizing on this wintry day,

Shut up thine olden pages, and be mute.

Adieu! for once again the fierce dispute

Betwixt damnation and impassioned clay

Must I burn through; once more humbly assay

The bitter-sweet of this Shakespearian fruit.

Chief Poet! and ye clouds of Albion,

Begetters of our deep eternal theme,

When through the old oak Forest I am gone,

Let me not wander in a barren dream,

But when I am consumed in the Fire,

Give me new Phoenix wings to fly at my desire.

(*On Sitting Down to Read King Lear Once*
Again. 下線筆者)

下線部分が *The Faerie Queene* の作者に言及したもの
 であることは明らかである。Keats は Spenser の作品
 世界を “a barren dream” と呼び、そこから脱出して
 Shakespeare の作品へ赴く決意を表明する。一見、これ
 は *Endymion* の生みの親とも言える Spenser との決別
 に見えるが、はたしてそうであろうか。“golden-tongued
 Romance” という表現には Spenser 的世界への Keats
 の愛着が窺える。“Fair plumed Syren [Siren]” という
 言い回しは、Keats が Spenser の魅力・魔力 (charm,
 enchantment) にまだ縛られていることを暗示している
 ように感じられる。同じことは、同年 2 月 5 日に書かれ
 たソネット “Spenser! a jealous honourer of thine” に
 ついても言える (ちなみに作中の “a jealous honourer
 of thine” とは Spenser 連の長編詩 *The Romance of*
Youth [1817] を書いた、Keats の友人 J. H. Reynolds)。

Spenser! a jealous honourer of thine,
A forester deep in thy midmost trees,
Did last eve ask my promise to refine
Some English that might strive thine ear to please.
But, Elfin Poet, 'tis impossible
For an inhabitant of wintry earth
To rise like Phœbus with a golden quill
Fire-wing'd and make a morning in his mirth.
It is impossible to escape from toil
O' the sudden and receive thy spiriting:
The flower must drink the nature of the soil
Before it can put forth its blossoming;
Be with me in the summer days, and I
Will for thine honour and his pleasure try.

(*Spenser! a jealous honourer of thine.* 下線筆者)

この詩も、一見、*The Faerie Queene* の作者（“Elfin Poet”）に決別を告げているかに見える。しかし、Keats は Spenser が秘める力（“thy spiriting”）を否定しない。他動詞の“spirit”には「元気づける、鼓舞する」という意味の他に「誘拐する、（ひそかに）連れ出す」（See *OED*, v., II. 6. b.: “To take away, carry off, by some mysterious means or power; to transport with speed.”）という意味もあり、これも先ほどの“Fair plumed Syren”同様、Spenser の魔力に Keats がまだ縛られていることを暗示している。さらに、この詩の末尾の表現“Be with me in the summer days, and I / Will for thine honour . . . try.”は、時期が来たならば再び Spenser に戻って、Spenser 的作品を書くことを先輩詩人に約束しているように読める。Keats の筆遣いに見られるこの種の ambivalence や ambiguity を見落とせば、*Endymion* 以降 Keats は Spenser から急速に離れて行ったという、間違った判断を下すことにもなりかねない。⁸

Keats がふたつのソネットで決別を宣言している対象は Spenser の一面にすぎない。その一面とは、先の Hazlitt の Spenser 評にもあった“the poet of our waking dreams”——“ease”と“enchantment”と“beauty”と“imagination”の詩人——としての側面である。Keats は Spenser の別の面（Hazlitt が言う“the world of reality”を歌う詩人）にも、当然、気づいていたはずだ。⁹ とすれば、この決別宣言は Spenser への決別と言うより、むしろ自分の偏った Spenser 鑑賞の姿勢、あの“romantic eye”への——別の表現を用いれば、Keats が *Endymion* 序文で自作の“mawkishness”と呼ぶものへの——決別だった、とすることができる。その証拠に、Keats には彼が一時期手本とした Spenser 風詩人たち（Beattie や Mrs Tighe）への失望はあっても、Spenser その人への不満は見られない。¹⁰ *Endymion* 序

文で彼は、子供と大人の中間に位置する青年期を特徴づける＜未熟さ＞について次の様に語る——

The imagination of a boy is healthy, and the mature imagination of a man is healthy; but there is a space of life between, in which the soul is in a ferment, the character undecided, the way of life uncertain, the ambition thick-sighted: thence proceeds mawkishness, and all the thousand bitters which those men I speak of must necessarily taste in going over the following pages.

(*Poems*, pp. 102-103. 下線筆者)

このような反省から、*Endymion* 制作後間もない時期にくだんのふたつのソネットが生まれる。Keats がこれらのソネットで決別を宣言している“romantic eye”の出典は、18世紀の Spenser 風詩人を代表する Beattie の Spenser 連作品 *The Minstrel; or, The Progress of Genius* (I, 517) である。その Beattie が同じ作品中で主人公 Edwin の未熟な夢 (II, 30: “the gay dreams of fond romantic youth.”) に言及していることは、Keats への影響——Keats の自省を促したはずの影響——という点で看過できない。

Keats は最初から Spenser のアレゴリスト（空想世界と現実世界を同時に捉えて歌う複眼の詩人）としての側面を認識していた。ふたつのソネットに見られる Keats の決意表明が Spenser その人への決別と言うより、むしろ自分の偏った Spenser 鑑賞の姿勢（“romantic eye”）への決別だったことは疑いない。この後、実質2年足らずの詩人としての活動期間に、Keats の Spenser 理解は着実に深まっていく。彼にとっての Spenser は、快適な夏（“the summer days”）の詩人であるに留まらず、人生の冬（“wintry earth”）を歌う詩人ともなる。

(四)

筆者は本論文の冒頭で次のように述べた——「(Keats の) 意識的な (Spenser からの) 「脱却」の試みは直線的に進まず、逡巡と試行錯誤を特徴とする螺旋運動がそこには生じる」と。この「螺旋運動」の原因となる、たがいに反撥と誘引を繰り返すふたつのベクトルがある。ひとつは、すでに何度も触れた Keats の“romantic eye”である。もうひとつのベクトルは、作品 *Lamia* で Keats が用いた表現を借りて言えば、哲学者アポロニオスのあの“the sophist's eye” (II, 299) である——

Philosophy will clip an Angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine—
Unweave a rainbow, as it erewhile made

The tender-person'd Lamia melt into a shade.
[. . .]
... The bald-head philosopher
Had fix'd his eye, without a twinkle or stir
Full on the alarmed beauty of the bride,
Brow-beating her fair form, and troubling her sweet
pride.
[. . .]
"Fool! Fool!" repeated he, while his eyes still
Relented not, nor mov'd; "from every ill
"Of life have I preserv'd thee to this day,
"And shall I see thee made a serpent's prey?"
Then Lamia breath'd death breath; the sophist's eye,
Like a sharp spear, went through her utterly,
Keen, cruel, perçant, stinging: ...
(*Lamia*, II, 234-38, 245-48, 295-301. 下線筆者)

魔女・蛇女レイミアの正体を暴き、彼女の美貌が見せかけの美であることを暴露して、弟子リシアスにおける蒙昧を知らしめようとする賢者アポロニオスの「眼」を描出する詩行である。興味深いことに、この種の「知者の眼」を我々は Beattie の *The Minstrel*——Keats に “romantic eye” なる表現を提供した Spenser 連作品——にも見いだすことができる。それは、若き詩人 Edwin が「自然」との触れ合いを通して磨きをかける “experienced eye” である——

Of late, with cumbersome, tho' pompous show,
Edwin would oft his flowery rhyme deface,
Through ardour to adorn; but Nature now
To his experienced eye a modest grace
Presents, where ornament the second place
Holds, to intrinsic worth and just design
Subservient still. Simplicity apace
Tempers his rage: he owns her charm divine,
And clears th' ambiguous phrase, and lops
th' unwieldy line.
(*The Minstrel*, II, 523-31. 下線筆者)

Beattie のこの作品では、主人公は人生経験と「自然」の薫陶とによって、狂おしい詩想 (“his rage”) に虚飾を施す体の未熟な詩人 (“romantic eye” の所有者) から、質実で正確な表現を旨とする成熟した詩人 (“experienced eye” の持ち主) へと成長する。“romantic eye” に偏った作品を書いていた時期の Keats が Beattie の愛読者でもあった事実は、最初期の Keats にすでにこの種の ‘realistic eye’ への認識が芽生えていたことを意味する。

Keats においては、これらたがいに衝突し合うふた

つの「眼」はそれぞれ次のような系 (corollary) に繋がる。便宜的に “romantic eye” を「単眼 A」、 “the sophist's eye” を「単眼 B」と呼ぶ。なお、下の左表と右表はたがいに対立的・対照的な関係を有する (たとえば idealism vs. realism, enchantment vs. disenchantment)。

<p>単眼A: “romantic eye”</p> <ul style="list-style-type: none"> idealism sensations eternity imagination beauty ease enchantment 	⇔	<p>単眼B: “the sophist's eye”</p> <ul style="list-style-type: none"> realism thoughts mutability reasoning truth dis-ease (disease) disenchantment
---	---	---

話しをわかりやすくするためにあえて単純化・図式化して示せば、Keats の詩作活動の原動力は、初期の「単眼A」から成熟期の「複眼 (単眼A + 単眼B)」へ、そして後期の「単眼B」へと推移する。ここでは Keats のきわだった Spenser 風作品 (** 印は Spenser 連作品) のみを例示するが、作品の質という点では、複眼の時期 (1819 年) を頂点としてその前後の—— 一部複眼の時期とも重なる—— 単眼の時期には明らかな劣化が見られる。

Keats がもっとも Keats らしい優れた詩を制作する 1819 年の作品は、単眼 A にも単眼 B にも偏らない、バランスのとれた詩人の複眼構造に支えられている。その典型が『1820 年詩集』巻頭を飾る恋愛詩 *Lamia* や *The Eve of St. Agnes* である。Keats 自身にもそのことの自覚と自信が窺える——

[“The Pot of Basil”] is too smokeable There is too much inexperience of live [sic], and simplicity of knowledge in it Isabella is what I should call were I a reviewer ‘A weak-sided Poem’ with an amusing sober-sadness about it this will not

do to be public—If I may so say, in my dramatic capacity I enter fully into the feeling: but in *Propria Persona* I should be apt to quiz it myself—There is no objection of this kind to *Lamia*—A good deal to *St Agnes Eve*—only not so glaring—

(Keats's letter to Woodhouse, 22 September 1819 [*Letters*, II, 174]. 下線筆者)

これを見ると Keats 自身は “mawkishness” の克服という点で *The Eve of St. Agnes* よりも *Lamia* の方を高く評価しているように見える。だが、仔細に検討してみると、ふたつの恋愛詩に対する Keats 自身の評価は甲乙つけがたいものであることがわかる。結核による 1820 年 2 月 3 日の大咯血後の Keats の様子を出版者 Taylor に伝える、Keats の友人 Brown の証言がある——

Keats has been slowly recovering; yesterday and to-day however he has been greatly altered for the better. He wishes his Poems to be published as soon as convenient to yourself,—the volume to commence with *St Agnes' Eve*. He was occupied yesterday in revising *Lamia*. It is not his intention at present to have a Preface,—at least so we talked together to-day.

(Charles Brown's letter to John Taylor, 13 [?] March 1820 [*Letters*, II, 276]. 下線筆者)

同年 7 月に出版された『1820 年詩集』（出版者による「序文」の日付は 6 月 26 日）の巻頭を飾る栄誉を担うことになるのは、実際には、*The Eve of St. Agnes* ではなく *Lamia* であった。だが、上の書簡に見られる通り、Keats は出版直前まで *Lamia* に手を加え続け、名誉ある地位を *The Eve of St. Agnes* に与えるつもりであった。このことを念頭に置いて、Keats の＜複眼＞を体現する作品——初期の「弱点」を克服した作品——としてふたつの恋愛詩を考察してみたい。

Lamia は Dryden 風の heroic couplet の体裁をとるが、魔性の女レイミアと若き哲学徒リシアスの悲恋物語の主題とストーリー展開は *Endymion* におとらず Spenser の影響を窺わせる。ハッピー・エンディングに終わる若者と女神の恋を語る *Endymion* に対して、*Lamia* では女神と見紛う妖女に恋した男の破滅が語られる。*Endymion* が Keats の “romantic eye” の産物だとすれば、*Lamia* は間違いなく彼の成熟した複眼の所産と言える。このことはレイミアや彼女の敵役の哲学者アポロニオスを描く Keats の筆遣いの ambivalence や ambiguity に見てとれる。恋に目が眩んだりリシアスの “romantic eye” には女神として映るレイミアだが、アポロニオスの “the sophist's eye” には彼女は蛇体の

魔物として映し出される。その結果、正体を暴かれたレイミアは消失し、リシアスは命を奪われてしまう。この結末は、一見、愚かなリシアスの “romantic eye” に対する賢者アポロニオスの “the sophist's eye” の勝利を物語っているように見える。だが、注意深く読めば、作者 Keats の筆遣いにはリシアスとレイミアへの同情（ふたりの愛を害するアポロニオスへの反感）が見てとれる。瞬きもせずにレイミアを凝視し続ける哲人の「残酷な眼」がいわばく蛇の目＞に変わり、読者の印象としては、蛇女レイミアとアポロニオスの本性が逆転してしまう。つまり、*Lamia* の終結部において Keats は、物語の＜事件＞においてアポロニオスに荷担しつつ、＜表現＞においてリシアスとレイミアの味方となる。

興味深いことに、アポロニオスに正体を見破られたレイミアが忽然と姿を消す光景——「虹」としての美女レイミアの消失を嘆く Keats の詩句 (*Lamia*, II, 234-38)——には、明らかに Spenser の影響が認められる。*The Faerie Queene* に見られる、Duessa と並ぶ妖美の魔女「偽りのフロリメル」(False or Snowy Florimell) が消失する場面 (*The Faerie Queene*, V iii 24-27) でも、魔女は＜虹＞と＜蛇＞のイメージで描かれているからだ。蛇女レイミアの造形に際して、Keats が *The Faerie Queene* の魔性の女たちをモデルに選んだことはほぼ間違いない。¹¹ *Lamia* の作者が道徳的な Spenser と異なるのは、彼の筆遣いにレイミアへの同情と哲学者アポロニオスへの反感が感じられる点である。このことは、*Lamia* 執筆時点の Keats が “romantic eye” (感性) と “the sophist's eye” (理性) をバランス良く具備していたことを示唆する。物語のアクション次元では魔女レイミアを成敗しながら、物語のナレーション次元では彼女への同情を隠さない、Keats の＜複眼＞が *Lamia* に作品としての奥行きと魅力を与えている。

筆者は、Keats の＜複眼＞の産物としては、*Lamia* 以上に *The Eve of St. Agnes* を高く評価したい。Spenser 連で書かれた *The Eve of St. Agnes* の舞台が——先のソネットの表現を借りて言えば——“the summer days”ではなく、“wintry earth”に設定されているのは象徴的である。夜陰に紛れて敵方の城に忍び込み、相愛の姫マデラインと契りを結び、無謀な恋の逃避行に身を委ねる若者ポーフィローの冒険を語るこの Spenser 連作品は、ともすれば空想的で官能的な、深みに欠けるロマンスとして片づけられる傾向がある。そのような作品評の典型を次に掲げる——

Thus ‘The Eve of St. Agnes’ superficially Spenserian in its sensuousness and dream-like atmosphere, has beneath the surface no links with the poetry of Spenser To those who refuse to give Spenser's allegory a chance to bite them (and

Keats, it would seem, was at one with Hazlitt on this) *The Faerie Queene* also probably appears to be merely or primarily a sensuous pattern. In fact, it is a complex poem of many levels, in which the sensuous, the spiritual, the moral, and the intellectual are inextricably intertwined. In Keats's poem there is a *sensuous* complexity, but there is no complexity of levels or meanings. (Grundy, p. 12)

Spenser のアレゴリーについては的確な指摘も見られるが、Keats の作品についてはこれは完全に的外れな批評である。*The Eve of St. Agnes* はけっして見かけほど単純な恋愛詩ではない。この詩は、ストーリーの展開から登場人物の造形にいたるまで、すみずみにわたって多義的・重層的な意味構造に支えられている。それを裏づけるのが作品中に見られるいくつもの対立要素（生と死、光と闇、暖かさと寒さ、美と醜悪、夢と現実、天使と悪魔、salvation と damnation、等々）である。一見対立し衝突し合うかに見えるこれらの要素は、仔細に点検してみれば、微妙な均衡を保ち、有機的な詩的統一体を形成していることがわかる。つまり、そこには対立よりはむしろ両立・並存の関係が認められる。¹² そこから irony や paradox や ambiguity を特徴とする、Keats の成熟した語法・詩法が生まれる。Keats の名を不朽のものとする一連のオードを生み出したものも、同じ詩法であった。Keats 独自のこの両義的詩法を可能としたのが彼の〈複眼〉——“Negative Capability”の源泉となる眼差し——であったことは、言うまでもない。Grundy の主張とは裏腹に、*The Eve of St. Agnes* に見られる “romantic eye” と ‘realistic eye’ の混交・融和こそ、*The Faerie Queene* の作者 Spenser の特質でもある。さまざまなレベル（政治的、宗教・道徳的、哲学・美学的、等々）の視点を持つアレゴリー *The Faerie Queene* の作者は、人間存在の光と影を熟知した詩人であった。おそらく1819年時点の Keats (“Negative Capability”を駆使する詩人)の Spenser 理解は、Spenser の本質をなすこの種の両面性・多面性にまで届いていたと思われる。¹³ Milton の *Paradise Lost* を手本にした叙事詩 *Hyperion* の中断と引き替えに書き上げられた Spenser 連作品 *The Eve of St. Agnes* の成功は、Keats が本質において Spenser 的気質の詩人であったことを示唆している。そのことは1819年後半に書かれた、*Hyperion* の改作 *The Fall of Hyperion* や名品 *To Autumn* に Spenser の ‘Mutability Cantos’ の影響が指摘されていることから窺える (See Vendler, pp. 205, 208)。とすれば、人間存在の「冬」を歌うために Spenser の「夏の世界」に別れを告げる、という趣旨の先のソネットでの Keats の発言は、文字通りに受け取るわけにはいなくなる。*Endymion* 以降の Shakespeare や Milton や Wordsworth への Keats の接近

は、Spenser との交わりを犠牲にする体のものではなく、Spenser を鑑賞するもうひとつの目 (“experienced eye”) を肥やすことにはかならなかった、と言うべきであろう。

(結び)

Keats の単眼 A (“romantic eye”) は、「romance を喜ぶ眼」(若人の眼)とも定義できる。Beattie の *The Minstrel* (II, 30) の表現を借りれば、“fond romantic youth [主人公 Edwin]” の眼である。ちなみに、romance の特徴については前掲左表の単眼 A の系を参照。一方、単眼 B (“the sophist's eye”) は、「romance に批判的な眼」(大人の眼)と定義できよう。この眼は *The Minstrel* (II, 526) では “experienced eye” と呼ばれる。

単眼 A から単眼 B への移行・成長というテーマ自体は、18・19世紀の Spenser 風詩人たち (Thomson、Beattie、Tighe など) だけでなく、コックニー詩派や Byron (Thomson や Beattie を手本にして Spenser 連作品 *Childe Harold's Pilgrimage* を書いた詩人) にも共通して見られるものであり、何ら目新しいものではない。Keats において目新しいのは、その移行の過程に生まれる彼の〈複眼〉であり、その〈複眼〉から生起するきわだった ambivalence と ambiguity である。この ambivalence や ambiguity が詩の肌理 (texture) を生み出す際の、‘negatively-capable’ な言葉遣い (両義的語法・詩法) にこそ Keats の天才——他の詩人に真似のできない特質——が見られる。たしかに、*Childe Harold's Pilgrimage* の詩人にも複眼的な視点は認められるが、¹⁴ 彼の視線は Keats のように単眼 A と単眼 B を同時に並存・融合させる体のものではなく、Byron の場合には単眼 A と単眼 B とが目まぐるしく入れ替わり、A から B へ、B から A へと振幅の激しい運動が繰り返される。この違いが両者の作品の肌理の違いを生み出す要因のひとつになっている。

Keats が Tighe や Beattie に対して批判的になっていった最大の理由は、18・19世紀の Spenser 風作品 (*Psyche; or, The Legend of Love*, *The Minstrel; or, The Progress of Genius*、さらには *The Castle of Indolence* [Thomson 作]) が、単眼 A から単眼 B への直線的な移行 (複眼の欠如) を主人公の成長として捉える姿勢にあった。Keats にとっての理想の詩人とは、単眼 A と単眼 B の両立・並存状態——どっちつかずの状態——に従容として身を委ねることができる詩人 (Shakespeare に代表される “Negative Capability” の詩人) であったからだ。Keats はこのことについて自説を開陳する——

... it struck me, what quality went to form a Man of Achievement especially in Literature &

which Shakespeare possessed [*sic*] so enormously—I mean *Negative Capability*, that is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact & reason—Coleridge, for instance, would let go by a fine isolated verisimilitude caught from the Penetratium of mystery, from being incapable of remaining content with half knowledge.

(Keats's letter to George and Tom Keats, 27 [?] December 1817 [*Letters*, I, 193-94])

このような観点に立つ Keats の眼には、18・19世紀の Spenser 風詩人たちに比べれば、アレゴリー（重層的な意味体系を有する詩体）を得意とする Spenser は——たとえば Shakespeare ほどではなかったにせよ——十分に＜複眼＞を備えた詩人として映ったはずだ。このことの認識があったればこそ、Keats は生涯 Spenser から離れることはなかった。

最後に、Keats における Spenser 連作品の少なさについて理由を述べておきたい。それは Keats と Byron の微妙な関係に触れることでもある。一世を風靡した Spenser 連作品 *Childe Harold's Pilgrimage* (1812, 1816, 1818) によるバイロンの成功と名声は、Byron への羨望・嫉妬心・対抗心の高まりという形で Keats の詩作活動に影を落とすことになる。Byron との関係で Keats の心を騒がせた最初で最大の出来事は、1818年9月に行われた *The Quarterly Review* (Vol. 19 [1818], No. 37) による Keats (*Endymion*) 攻撃である。同誌に掲載された Keats の *Endymion* 評 (Article 7, “*Endymion: A Poetic Romance*. By John Keats.”) は、たった4頁余り (pp. 204-208) の冷淡な（しかも *Endymion* の Book I のみの）書評であった。これとは対照的に、同誌は Keats 批評のすぐ後で、18頁におよぶ (pp. 215-232) 賞賛に満ちた好意的な Byron 評 (Article 9, “*Childe Harold's Pilgrimage*. Canto IV. By Lord Byron.”) を展開する。この屈辱的な出来事が Keats の心に残したトラウマは容易に推察できる。この後 Keats の書簡中に Byron への批判めいた言辞が目立つようになることから、このことは裏づけられる。次の書簡に見られる、自分の背の低さや (Byron のような) 貴族でないことへの自嘲気味の発言は、Keats の Byron (世俗的成功を手中に収めた詩人) に対する屈折した心理を——同時に、Byron とは対極に位置する詩人 Shakespeare との自己同一化を——映し出すものである。

... and another satire is expected from Byron call'd Don Giovanni [i.e., *Don Juan*] ... Mr Lewis went a few morning[s] ago to town with Mrs Brawne they talked about me—and I heard that Mr L Said a

thing I am not at all contented with—Says he ‘O, he is quite the little Poet’ now this is abominable—you might as well say Buonaparte is quite the little Soldier—You see what it is to be under six foot and not a lord I was surprised to hear from Taylor the amount of Murray the Booksellers [*sic*] last sale—what think you of £25,000? He sold 4000 coppies [*sic*] of Lord Byron. I am sitting opposite the Shakespeare I brought from the Isle of wight [*sic*]—and I never look at it but the silk tassels on it give me as much pleasure as the face of the Poet itself

(Keats's letter to the George Keatses, 14 February 1819 [*Letters*, II, 59, 61]. 下線筆者)

この Keats が、死出の旅となるローマへの航海に Byron の新作 *Don Juan* (Cantos I & II, published in July 1819) を携帯し、船上でこの作品を痛烈に批判した事実は、¹⁵ Keats が最後の最後まで Byron の存在を無視できなかったことを——彼のトラウマの深さを——物語っている。Brawne 母娘に詩人としてのおのれの存在——“the little Poet” と侮られない存在——を認めさせ、婚約者 Fanny との結婚に必要な財を準備するためにも、Keats にとって詩人としての世俗的名声は不可欠であった。この状況が Keats を Byron とその作品への過剰なりアクション（焦り）に駆りたてる。本来、Byron とおのれの詩人としての資質の違いをわきまえていたはずの、¹⁶ それゆえに Byron 風の Spenser 連作品への着手にも慎重であった Keats が、¹⁷ 満を持して Spenser 連作品 *The Eve of St. Agnes* に着手するとき、その詩が Byron 風の——あるいは18・19世紀の Spenser 風詩人流儀の——Spenser 連とはもっとも遠い性格のものになったのは当然である。¹⁸ かくして、現実世界の寒さ（闇、醜悪、憎しみ、争い、死）とロマンスの世界の暖かさ（光、美、愛、和解、生）を複層的・重層的に描き出す *The Eve of St. Agnes* は、本質的な部分で *The Faerie Queene* のアレゴリー世界との同質性を獲得することになる。¹⁹

結核の進行と身辺の出来事へのもろもろの不安や気苦労が重なり、強力な体力と精神力を要する Keats の＜複眼＞はやがて維持することが困難になっていく。²⁰ それにともない“romantic eye”は影を潜め、替わって単眼 B（‘realistic eye’）の眼差しが相対的に強まる。そこに Byron へのライバル意識も加わり、*Don Juan* を思わせる冷笑的な諷刺詩 *The Cap and Bells; or, The Jealousies* が Spenser 連で書き始められることになる。²¹ だが、この試みは間もなく中断されてしまう。いったん成熟した＜複眼＞を身につけた Keats にとって、この種の作品（単眼 B に偏った Spenser 連作品）はとても自作の水準をみたすものとは思えなかったはずである。結局、Spenser への理解の深まりが、Spenser 連

作品 *The Cap and Bells* の中断をもたらす一方で、絶筆 Spenser 連 *In after time a sage of mickle lore* において Keats におのれの詩作活動の集約をさせたのである。

† 本論文は日本英文学会第81回大会でのシンポジウム「英詩の本流スペンサー」（2009年5月30日、於：東京大学駒場キャンパス）での発表「スペンサーとキーツ」に加筆を施したものである。

注

¹ See Kucich, pp. 228-31; Keats's letter to Fanny Brawne, 4 July (?) 1820 [*Letters*, II, 302].

² See, for example, Cox, p. 403n.

³ See Keats's letter to Charles Brown, 22 September 1819 [*Letters*, II, 176]: "My occupation is entirely literary . . . I will write, on the liberal side of the question, for whoever will pay me."

⁴ See Keats's letter to the George Keatses, 14 February 1819 [*Letters*, II, 61].

⁵ C. S. Lewis はアレゴリー作家としての Spenser がロマン派詩人たちに与えた影響の大きさを的確に指摘している。See Lewis, p. 360: "What the romantics learned from [Spenser] was something different from allegory; but perhaps he could not have taught it unless he had been an allegorist."

⁶ ちなみに、Keats には直接 Spenser の "Cave of Despayre" に触れた書簡がある。See Keats's letter to the George Keatses, 12 November 1819 [*Letters*, II, 230-31]: "I have this moment received a Letter from Severn, whom I have not seen for some time, he tell [*sic*] me he has finish'd a picture of Spenser's Cave of despair which is designed to contend for the Prize at the [Royal] Academy and is now hung up there for Judgement—He wishes me to see it."

⁷ *Endymion* のアレゴリーを支える Keats 自家製の宗教観（救済観）の詳細については、拙論「キーツと『愛の宗教』」（九州大学英語英文学研究会『英語英文学論叢』第41集、1991年、pp. 13-44）を参照されたい。ここで要点のみを述べれば、*Endymion* ではふたつの対照的な宗教が語られる。ひとつは Book I の "clear religion" (I, 781)、もうひとつは最終巻 Book IV の "dusk religion" (IV, 954)。「清らかな宗教」とは、"joy" という "the Heart's affections" をバネにして Imagination が生み出す "essential beauty" による救済を用意する、いわば「喜びの宗教」。一方、「ほの暗き宗教」とは、"sorrow" という "the Heart's affections" をバネに Imagination が

生み出す "essential beauty" による救済をもたらす、「悲しみの宗教」。最終的にエンディミオンを救うのは "dusk religion"（「印度乙女」はその祭司）である。

⁸ "what Keats is moving toward early in 1818" という問題については、Rodríguez の "the remarkable wholeness of [Keats's] life, whereby sympathy unites sensation and thought" をめぐる発言が示唆に富む。See Rodríguez, p. 79.

⁹ このこととの関連で、*Imitation of Spenser* を収載する Keats の『1817年詩集』の epigraph ("What more felicity can fall to creature, / Than to enjoy delight with liberty." / *Fate of the Butterfly*.—SPENSER) に潜む ambiguity が問題になる。一見、快楽の享受を謳歌するかに見えるこの題辞の出典は Spenser の *Muiopotmos: Or The Fate of the Butterfly* (ll. 209-10) である。ところが、実は、Spenser はこの詩句の直後に続くスタンザ (ll. 217-24) で地上の悦びの儚さを痛切に嘆くのである。Keats はこの蝶の不幸な運命（蜘蛛の糸にかかり落命する定め）を知っていた (See ll. 417-40)。とすれば、『1817年詩集』の題辞に Keats がわざわざこの詩句を選んだことの意味は重大である。Keats は処女詩集の巻頭で、おのれが単純で不注意な「蝶」(l. 425: "the fond Flie") とは異なる質の詩人であることを暗に読者に仄めかしているからだ。

¹⁰ See Keats's letter to the George Keatses, 31 December 1818 [*Letters*, II, 18]: "Mrs Tighe and Beattie once delighted me—now I see through them and can find nothing in them—or weakness—and yet how many they still delight!"

¹¹ このあたりの経緯については、拙著『キーツ研究——物語詩を中心に』（大阪教育図書、1986年）第五章（特に pp. 214-18）を参照されたい。

¹² *The Eve of St. Agnes* を特徴づける「Keats 的曖昧さの構造」については、前掲の拙著『キーツ研究——物語詩を中心に』第三章 (pp. 117-144) を参照されたい。

¹³ *The Faerie Queene* を特徴づける "Spenserian ambivalence" については、Fletcher (pp. 269-73) が参考になる。

¹⁴ Byron にとっての 'romance' の意義を語る Vicario の評言は、*Childe Harold's Pilgrimage* に反映された詩人の複眼的視線にも暗に触れている。See Vicario, p. 129: "For Byron, then, romance may tentatively be defined as the experience of sublime emotion in art or nature achieved through graduated stages of rational, mystical self-modification and partial insight toward a goal—religious vision, self-knowledge, the complete apprehension of artistic possibility—realized, if at all, only through continuous approximation in a life dedicated to unending quest."

¹⁵ See Rollins (*Keats Circle*), II, 134.

¹⁶ See Keats's letter to the George Keatses, 20 September 1819 [*Letters*, II, 200]: "You speak of Lord Byron and me—There is this great difference between us. He describes what he sees—I describe what I imagine—Mine is the hardest task."

¹⁷ Hunt が *The Examiner*, IX, "Young Poets" (1 December 1816) で賞賛した 3 人の若手有望詩人 (Shelley, John Hamilton Reynolds, Keats) のうち翌年 1817 年に Spenser 連作品を発表しなかったのは Keats のみである。Shelley は *Laon and Cythna: or The Revolution of the Golden City* [後に *The Revolt of Islam* と改題] (1817) を、Reynolds は *The Romance of Youth* (1817) をそれぞれ Spenser 連で執筆する。Spenser 連作品執筆に対する Keats のためらいには、Hunt からの過剰な影響への警戒とともに、先行する Spenser 連の成功作 *Childe Harold's Pilgrimage* (1812, 1816, 1818) への対抗意識ゆえの慎重さが反映されている。

¹⁸ *The Eve of St. Agnes* 完成の直後に、Keats は Byron の作品と人柄がアレゴリーとは縁遠いものであることを指摘している。See Keats's letter to the George Keatses, 19 February 1819 [*Letters*, II, 67]: "... they are very shallow people who take every thing literal.] A Man's life of any worth is a continual allegory—and very few eyes can see the Mystery of his life—a life like the scriptures, figurative Lord Byron cuts a figure—but he is not figurative—Shakespeare led a life of Allegory; his works are the comments on it."

¹⁹ Keats の早すぎる死を悼む哀歌 *Adonais* を Spenser 連で書き、Keats の霊に捧げた Shelley は、Keats と Spenser の本質的な類似性を見抜いていたに違いない。

²⁰ 人間存在の光と影をトータルに受容する「カメレオン詩人」(複眼詩人) の生き方は、Keats にとって心身の消耗を強いるものであった。See Keats's letter to Brown, 30 November 1820 [*Letters*, II, 360]: "... the knowledge of contrast, feeling for light and shade, all that information (primitive sense) necessary for a poem are great enemies to the recovery of the stomach." なお、「カメレオン詩人」の性格については Keats 自身の説明がある。See Keats's letter to Woodhouse, 27 October 1818 [*Letters*, I, 387]: "As to the poetical Character itself, (I mean that sort of which, if I am any thing, I am a Member; that sort distinguished from the wordsworthian or egotistical sublime; which is a thing per se and stands alone) it is not itself—it has no self—it is every thing and nothing—It has no character—it enjoys light and shade; it lives in gusto, be it foul or fair, high or low, rich or poor, mean or elevated What shocks the virtuous philosop[h]er,

delights the camelion [sic] Poet."

²¹ Keats には、*The Eve of St. Agnes* に対してさえ一時期 *Don Juan* 風の改悪を施すことを考えていた節が見られる。See Rollins (*Keats Circle*), I, 90-92, 95-97; *Letters*, II, 174, 182-83.

引用文献 (* 印を付す)・主要参考文献

- Alwes, Karla. *Imagination Transformed: The Evolution of the Female Character in Keats's Poetry*. Carbondale, Ill.: Southern Illinois U. P., 1993.
- Bhattacharje, M. M. *Keats and Spenser*. Calcutta: Univ. of Calcutta P., 1944.
- Byron, George Gordon, Lord. *Poetical Works*. Ed. Frederick Page. 1904. Corr. John Jump. Oxford: Oxford U. P., 1970.
- *Clarke, Charles Cowden. "Recollections of Keats." *Lives of the Great Romantics II: Keats, Coleridge and Scott*. 3 vols. Vol. 1: *Keats*. Ed. Jennifer Wallace. London: Pickering & Chatto, 1997.
- Cox, Jeffrey N. *Keats's Poetry and Prose*. Norton Critical Ed. New York: Norton, 2009.
- Curran, Stuart. *Poetic Form and British Romanticism*. Oxford: Oxford U. P., 1986.
- Fletcher, Angus. *Allegory: The Theory of a Symbolic Mode*. 1964. Ithaca, N. Y.: Cornell U. P., 1970.
- *Grundy, Joan. "Keats and the Elizabethans." *John Keats: A Reassessment*. Ed. Kenneth Muir. Liverpool: Liverpool U. P., 1969.
- Hamilton, A. C., gen. ed. *The Spenser Encyclopedia*. Toronto: Univ. of Toronto P., 1990.
- *Hazlitt, William. *Lectures on the English Poets; The Spirit of the Age*. Ed. Catherine Macdonald Maclean. 1910. London: Dent (Everyman's Library), 1967.
- Hunt, Leigh. *The Poetical Works of Leigh Hunt*. Ed. H. S. Milford. London: Humphrey Milford / Oxford U. P., 1923.
- Jones, Leonidas M. *The Life of John Hamilton Reynolds*. Hanover, Vt.: Univ. Press of New England, 1984.
- *Keats, John. *The Poems of John Keats*. Ed. Jack Stillinger. Cambridge, Mass.: Harvard U. P., 1978. *Poems* と略記。
- *-----, *The Letters of John Keats: 1814-1821*. Ed. Hyder Edward Rollins. 2 vols. 1958. Cambridge, Mass.: Harvard U. P., 1972. *Letters* と略記。

- *King, Everard H. *James Beattie's The Minstrel and the Origins of Romantic Autobiography*. Lewiston, N. Y.: The Edwin Mellen Press, 1992. Beattie の詩 *The Minstrel* からの引用はこれに拠る。
- Kucich, Greg. *Keats, Shelley, and Romantic Spenserianism*. University Park, Penn.: The Pennsylvania State U. P., 1991.
- *Lewis, C. S. *The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition*. 1936. Oxford: Oxford U. P., 1959.
- Oram, William Allan. *Edmund Spenser*. New York: Twayne Publishers, 1997.
- Milton, John. *Poetical Works*. Ed. Douglas Bush. 1966. Oxford: Oxford U. P., 1969.
- *Redpath, Theodore, ed. *The Young Romantics and Critical Opinion: 1807-1824*. London: Harrap, 1973.
- *Rodríguez, Andrés. *Book of the Heart: The Poetics, Letters, and Life of John Keats*. Hudson, N. Y.: Lindisfarne Press, 1993.
- Rollins, Hyder Edward, ed. *The Keats Circle: Letters and Papers and More Letters and Poems of the Keats Circle*. 2nd ed. 2 vols. 1948. Cambridge, Mass.: Harvard U. P., 1969. *Keats Circle* と略記。
- *Spenser, Edmund. *The Faerie Queene*. Revised Second Edition. Ed. A. C. Hamilton. Harlow, England: Pearson/Longman, 2007.
- , *Poetical Works*. Ed. J. C. Smith and E. de Selincourt. 1912. London: Oxford U. P., 1969.
- *Stepanik, Karel. "The Problem of Spenserian Inspiration in Keats's Poetry." *Brno Studies in English*, 2 (1960): 7-51.
- The Quarterly Review*. Vol. XIX, No. XXXVII. London: John Murray, 1818.
- Thomson, James. *The Seasons and The Castle of Indolence*. Ed. James Sambrook. 1972. Oxford: Oxford U. P., 1984.
- Tighe, Mary. *Psyche, with Other Poems*. London: Longman, 1811.
- Vendler, Helen. *The Odes of John Keats*. Cambridge, Mass.: Harvard U. P., 1983.
- *Vicario, Michael. "The Implications of Form in *Childe Harold's Pilgrimage*." *Keats-Shelley Journal*, 33 (1985): 103-29.
- Weller, Earle Vonard, ed. *Keats and Mary Tighe: The poems of Mary Tighe with parallel passages from the work of John Keats*. 1928. New York: Kraus Reprint Corporation, 1966.
- 山内 正一. 『キーツ研究——物語詩を中心に』. 大阪: 大阪教育図書. 1986年.

-----, 「キーツと『愛の宗教』」. 『英語英文学論叢』
(九州大学英語英文学研究会) 第41集. 1991年.

